

Fakulti Seni Gunaan Dan Kreatif

PENDEKATAN FIGURATIF DALAM PENGHASILAN KARYA SERAMIK

SITI ZULAIHA BINTI MD YUSOF

**Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian
(Seni Halus)
2016**

PENDEKATAN FIGURATIF DALAM PENGHASILAN KARYA SERAMIK

SITI ZULAIHA BINTI MD YUSOF

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian
(Seni Halus)

Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
2016

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

Grade: _____

Please tick (✓)

Final Year Project Report

☒

Masters

☐

PhD

☐

DECLARATION OF ORIGINAL WORK

This declaration is made on the 9th day of..... June 2016.

Student's Declaration:

I, SITI ZULAIHA BINTI MD YUSOF (44218) from FACULTY OF APPLIED AND CREATIVE ART hereby declare that the work entitled **PENDEKATAN FIGURATIF DALAM PENGHASILAN KARYA SERAMIK** is my original work. I have not copied from any other students' work or from any other sources except where due reference or acknowledgement is made explicitly in the text, nor has any part been written for me by another person.

9 JUNE 2016

Date Submitted

SITI ZULAIHA BINTI MD YUSOF (44218)

Supervisor's Declaration:

I, ENCIK AWANGKO' HAMDAN PGN ARSHAD hereby certifies that the work entitled **PENDEKATAN FIGURATIF DALAM PENGHASILAN KARYA SERAMIK** prepared by the above named student, and was submitted to the FACULTY OF APPLIED AND CREATIVE ARTS as a * partial/full fulfillment for the conferment of BACHELOR APPLIED ARTS WITH HONOURS (FINE ARTS), and the aforementioned work, to the best of my knowledge, is the said student's work.

Received for examination by:

Encik Awangko' Hamdan Pgn Arshad

Date: 09/06/2016

I declare that Project/Thesis is classified as (Please tick (✓) :

☐

CONFIDENTIAL (Contains confidential information under the Official Secret Act 1972)*

☐

RESTRICTED (Contains restricted information as specified by the organization where research was done)*

☒

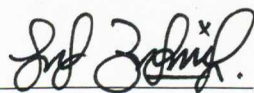
OPEN ACCESS

Validation of Project/Thesis

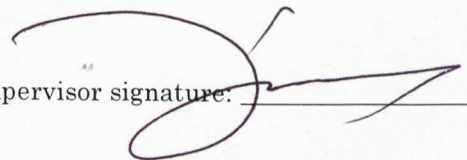
I therefore duly affirm with free consent and willingly declare that this said Project/Thesis shall be placed officially in the Centre for Academic Information Services with the abiding interest and rights as follows:

- This Project/Thesis is the sole legal property of University Malaysia Sarawak (UNIMAS).
- The Centre for Academic Information Services has the lawful right to make copies for the purpose of academic and research only and not for other purpose.
- The Centre for Academic Information Services has the lawful right to digitalize the content for the Local Content Database.
- The Centre for Academic Information Services has the lawful right to make copies of the Project/Thesis for academic exchange between Higher Learning Institute.
- No dispute or any claim shall arise from the student itself neither third party on this Project/Thesis once it becomes the sole property of UNIMAS.
- This Project/Thesis or any material, data and information related to it shall not be distributed, published or disclosed to any party by the student except with UNIMAS permission.

Student signature

Supervisor signature:

Current Address:

RS 13, JALAN KIM KEE,
KAMPUNG GELAM
84000 MUAR, JOHOR.

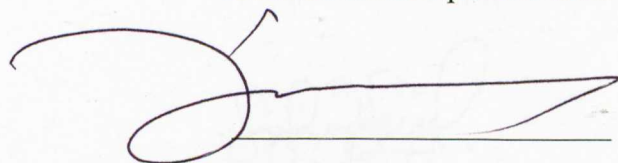
Notes: * If the Project/Thesis is **CONFIDENTIAL** or **RESTRICTED**, please attach together as annexure a letter from the organization with the period and reasons of confidentiality and restriction.

[The instrument is duly prepared by The Centre for Academic Information Services]

PENGESAHAN

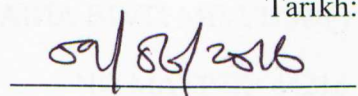
Projek Tahun Akhir yang bertajuk '**Pendekatan Figuratif Dalam Penghasilan Karya Seramik**' telah disediakan oleh **SITI ZULAIHA BINTI MD YUSOF** dan telah diserahkan kepada Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai memenuhi syarat untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (**Seni Halus**).

Diterima untuk diperiksa oleh:

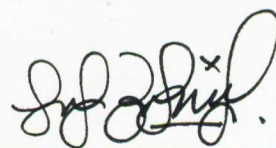
(Encik Awangko' Hamdan Pgn Arshad)

Tarikh:

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa tiada bahagian dalam penyelidikan ini telah digunakan sebagai sokongan untuk sesuatu ijazah atau kedudukan sama ada kepada universiti ini atau institusi pengajian tinggi yang lain.

(SITI ZULAIHA BINTI MD YUSOF)

NO MATRIK: 44218

ABSTRAK

Kajian ini adalah berhubung dengan pendekatan figuratif dalam penghasilan karya seramik kontemporari. Bagi tujuan ini pengkaji telah mengenalpasti elemen-elemen yang dominan dalam pembentukan karya figuratif. Pengkaji mengaplikasikan kajian pemerhatian dan analisis berbentuk perbandingan bagi mendapatkan hasil dapatan yang konkrit dalam mencapai objektif kajian. Media dan teknik yang berkaitan dengan pembentukan figura juga telah diambilkira dalam proses pengkaryaan. Dapatan daripada kajian telah dizahirkan dalam siri karya metafora yang mengetengahkan bentuk kepala yang bertanduk. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan ini, ia boleh dijadikan sebagai rujukan oleh pengkaji lain dalam menghasilkan karya yang menerapkan figuratif sebagai subjek utama. Oleh itu, kajian ini merupakan salah satu kajian yang boleh dieksplorasi lebih lanjut dengan penggunaan bahan media campuran yang sesuai.

ABSTRACT

This research focuses on the study of figurative as the subject matter in the making of ceramics contemporary artwork. Researcher had identified the dominant elements in the making of figurative artworks. The observation and analysis of data through comparison had been used to achieve the objective in this research. Relevant media and technique was also looked into for the making of the final artwork. The outcome of this study was projected in the series of metaphoric work by employing human head and horn as the main subject matter. It was implied that this research could be made as a milestone for researchers on this subject of figurative. Thus it was highly recommended that this form of artwork should be explored further towards the exploration of employing mix media.

ISI KANDUNGAN

HALAMAN

Borang Pengesahan Status Tesis.....	i-ii
Pengesahan Penyelia.....	iii
Pengakuan Pelajar.....	iv
Penghargaan.....	v
Abstrak.....	vi-vii
Abstract.....	vii

1.0 PENDEKATAN FIGURATIF DALAM PENGHASILAN KARYA SERAMIK

1.1 Pengenalan.....	1
1.2 Latar Belakang Kajian.....	2-4
1.3 Permasalahan Kajian.....	4
1.4 Persoalan Kajian.....	5
1.5 Objektif Kajian.....	5

2.0 KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengenalan.....	6
2.1.1 Rujukan Mengenai Elemen Ritual.....	6
2.1.2 Rujukan Mengenai Elemen Metafora.....	7

2.1.3 Rujukan Mengenai Elemen Naratif.....	7
2.1.4 Rujukan Mengenai Elemen Simbol.....	8
2.1.5 Rujukan Mengenai Elemen Emosi.....	8
2.2 Artis dan Karya Rujukan.....	8
2.2.1 Bayu Utomo Radjikin...../.....	9
2.2.2 Syed Thajudeen Shaik Abu Talib.....	13
2.2.3 Sergei Isupov.....	14
2.2.4 Christine Federighi.....	15
2.2.5 Anthony Caro.....	16
3.0 METODOLOGI PENYELIDIKAN	
3.1 Pendahuluan.....	19
3.2 Kajian Terhadap Jenis Figura Yang Dipilih.....	21
3.2.1 Kajian Terhadap Karya Pada Bahagian Kepala.....	21
3.2.2 Kajian Terhadap Karya Pada Bahagian Badan Figura.....	22
3.2.3 Kajian Terhadap Karya Pada Bahagian Tangan Figura.....	23
3.2.4 Kajian Terhadap Karya Pada Bahagian Kaki Figura.....	23
3.2.5 Kajian Terhadap Karya Pada Bahagian Tanduk.....	24
4.0 DAPATAN KAJIAN	
4.1 Proses Penghasilan Karya Keramik Figuratif.....	26

5.0 PENJELASAN KARYA.....	30
6.0 KESIMPULAN.....	32
RUJUKAN.....	34

1.0 PENDEKATAN FIGURATIF DALAM PENGHASILAN KARYA SERAMIK

1.1 Pengenalan

Pemilihan subjek figura merupakan idea asal daripada pengkaji kerana figura merupakan satu subjek yang mempunyai kekuatan dari segi penyampaian karya. Selain itu figura juga merupakan satu sunjek yang dekat dengan diri setiap manusia. Bagi pengkaji, minatnya untuk mengkaji karya yang mengetengahkan figura sebagai objek utama dalam sesuatu karya adalah kerana ingin mengeksplorasi lebih banyak jenis figura yang terdapat dalam diri manusia dan haiwan. Selain itu, pengkaji juga berminat untuk menghasilkan karya seramik figura kerana tidak mudah untuk membentuk figura yang nampak 'hidup'.

Selain itu, berdasarkan kajian ini, pengkaji juga tertarik untuk mengkaji tentang elemen-elemen yang diterapkan dalam karya figuratif yang dihasilkan oleh artis visual yang lain. Penerapan elemen seperti metafora, naratif, mitos, simbol, ritual dan lain-lain dapat menguatkan lagi penceritaan atau intipati sesuatu karya itu. Menerusi elemen ini banyak membantu artis dalam menyampaikan maksud karya kepada audiens. Oleh hal yang demikian, banyak mendorong pengkaji untuk membuat lebih banyak pembacaan dan pemahaman untuk menghasilkan karya yang dapat menerapkan unsur metafora dan naratif kerana pengkaji percaya karya yang mengaplikasikan elemen ini dapat menghasilkan karya yang menarik kepada audiens.

1.2 Latar Belakang Kajian

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, pendekatan bermaksud kaedah iaitu cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas bagi mengatasi sesuatu masalah.

Manakala berdasarkan New Oxford American Dictionary Second Edition (2005), figuratif didefinisikan sebagai, “.....(*an artist or work of art*) *representing forms that are recognizably derived from life*”. Selain itu, figura pula didefinisikan sebagai “.....*a representation of a human or animal form in drawing or sculpture*”.

Merujuk kepada pandangan Walsh (2005), figura digunakan sebagai cerminan bagi merekodkan pengalaman manusia dari aspek rohani dan jasmani dalam menjalani kehidupan mereka. Penghasilan karya figura juga dapat memaparkan emosi dan personaliti seseorang pengkarya.

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (1993), seramik membawa maksud ‘kesenian membuat barang-barang daripada tanah liat atau tembikar dan barang-barang yang diperbuat daripada tanah liat’.

Bagi Matison (2006), seramik bermaksud objek tanah liat yang dihasilkan menggunakan tanah liat yang dibakar pada suhu 600°C. Manakala bagi Sarage dan Newman (2000), perkataan seramik berasal daripada perkataan Greek iaitu ‘*keramikos*’ (of pottery), yang membentuk *keramos*(pottery earth). Oleh yang demikian, secara kasarnya kesemua yang berkaitan dengan seramik adalah berkaitan dengan tanah liat. Selain itu, Smith (1993), menyatakan bahawa umumnya, seramik

Sebelum Masehi, meliputi penggunaan porselin dan kesemua jenis hasil kerja bahan-bahan tembikar.

Seni seramik adalah hasil pertukangan awal yang dapat dikesan dalam tamadun manusia. Seramik dicipta bukan hanya untuk kegunaan harian malahan untuk tujuan kerohanian. Nilai kepenggunaan dan estetika bersatu dan akhirnya terciptalah seni seramik yang sehingga kini mengalami perubahan yang begitu ketara. Sejarah seni seramik bermula sejak 4000 tahun sebelum Masehi di Mesir atau zaman Mesopotamia. Seni seramik ketika itu dibentuk berupa *hippopotamus* yang dikenali sebagai *faiencedan* dipercayai sebagai karya seni seramik yang pertama.

Pada awalnya seramik dipercayai wujud semasa zaman Neolitik di mana masyarakat pada zaman itu sudah mula mengadakan aktiviti harian seperti bercucuk tanam, semata-mata berfungsi sebagai peralatan tembikar untuk kegunaan harian seperti bekas menyimpan air, periuk masakan dan sebagainya. Namun gabungan fungsi, sifat dan dekorasi pada permukaan tembikar sebenarnya membawa penterjemahan ekspresi budaya, sosial dan tamadun sesuatu tempat. Inovasi dalam penghasilan produk seramik dari masa ke semasa membawa kemajuan dalam pelbagai aspek bermula dari proses pembentukan, mewarnakan dan pembakaran. Pada peringkat ini dekorasi dan warna bukan sekadar penghias barangan tetapi berfungsi sebagai lapisan kalis air.

Berdasarkan definisi dan petikan yang telah dirujuk dari beberapa buku rujukan, figuratif bolehlah disimpulkan sebagai satu representasi terhadap bentuk atau bahagian badan manusia atau haiwan. Figuratif boleh digunakan sebagai satu subjek kaji dalam menghasilkan karya seni sama ada karya yang berbentuk 2-dimensi atau 3-dimensi. Melalui konteks karya seramik kontemporari pula, terdapat banyak karya

seramik yang berasaskan konsep figuratif telah dihasilkan oleh artis. Karya-karya yang telah dihasilkan kebanyakannya diterapkan dengan pengisian seperti naratif, emosi, metafora, simbol, bentuk dan banyak lagi. Sehubungan itu, penghasilan karya seramik berasaskan pendekatan figuratif dilihat relevan untuk dijalankan memandangkan respon artis kontemporari dalam penghasilan karya sedemikian masih diteruskan.

1.3 Pemasalahan Kajian

Penghasilan karya-karya figuratif akan menerapkan dan menggunakan elemen-elemen seperti emosi, naratif, simbol dan metafora dalam menyampaikan maksud karya. Mesej yang ingin disampaikan bersifat tersirat. Namun begitu, terdapat juga artis yang menganggap elemen-elemen ini tidak perlu diaplikasikan dalam penghasilan karya figuratif. Petikan pernyataan daripada Anthony Caro oleh Julius (2009) “..... *beyond the human figure, he could not see his next challenge; it was almost as if his figures were standing in the path to direct expression....*”. Manakala merujuk kepada Whitting (2006), “..... *narrative has never been entirely absent from the mainstream ceramic creativity in factories and city and country workshops*”.

Oleh yang demikian, permasalahan utama kajian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pendekatan metafora dan naratif dapat menyampaikan mesej dalam penghasilan karya figuratif. Pendekatan ini didapati telah membantu bagi menguatkan lagi penyampaian mesej karya berbentuk figuratif.

1.4 Persoalan Kajian

1. Apakah bentuk pendekatan figuratif dalam pengkaryaan seni?
2. Apakah jenis-jenis figuratif yang digunakan dalam penghasilan karya 3-dimensi?
3. Bagaimanakah kajian ini akan dibuktikan ?

1.5 Objektif Kajian

1. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji ingin mengenalpasti pelbagai bentuk pendekatan figuratif dalam penghasilan karya seramik.
2. Oleh yang demikian, pengkaji harus lebih banyak membuat kajian dalam menganalisis jenis-jenis figuratif yang sesuai dalam menjelaskan konsep, naratif atau metafora dalam penghasilan karya seramik.
3. Akhir sekali, pengkaji akan menghasilkan siri karya figuratif melalui penggunaan media campuran untuk melengkapkan konsep dalam karya seramik.

2.0 KAJIAN LITERASI

2.1 Pengenalan

Berdasarkan tajuk kajian, pengkaji ingin mengkaji tentang hasil karya dan jenis-jenis figuratif. Oleh itu pengkaji telah merujuk kepada buku *Images, In Contemporary Australian Painting* yang ditulis oleh Nevill (1992). Penulis menyatakan bahawa, “.....*some figurative artists refer to be more psychological state of the person than to their personal history or identity.*” Kebanyakan artis yang menghasilkan karya figuratif akan menonjolkan personaliti mereka dalam karya yang dihasilkan. Karya-karya tersebut akan bersifat peribadi dan akan mengandungi maksud yang tersirat. Isu isu peribadi atau personaliti yang diaplikasikan oleh artis dalam karya mereka adalah seperti, “.....*to represent issue ‘victim of constitutional and environmental factors, and as an artistshe seeks to depict them as archetypal embodiments of the human conditions.....’*”

Melalui kajian Jeffery, ‘.....*only very recently have artists started to comment on their surroundings.....’*. Berdasarkan kenyataan ini dapat dibuktikan bahawa kebanyakan artis kontemporari menggunakan isu semasa atau isu yang sedang berlaku sama ada dalam kehidupan peribadi artis itu sendiri atau tentang hal lain seperti isu politik atau budaya dan akan diaplikasikan dalam karya figuratif mereka.

2.1.1 Rujukan Mengenai Elemen Ritual

Menurut Newell, “.....*The African minkisi (plural for nkisi), also called power figures, are associated with fetishism and ritual magic. Traditionally wooden figures with wide, bright eyes and gaping mouths, they are made up of various*

components designated for the practice of magic. By itself the nkisi does not represent a spiritual personality but is a container for one, and it is up to one member of each village,.....''Berdasarkan kenyataan ini, Newell jelas membuktikan bahawa karya figuratif yang telah dihasilkan dari dulu lagi telah menerapkan elemen kepercayaan agama atau ritual. Kepercayaan ini diaplikasikan dalam bentuk karya adalah untuk upacara penyembahan. Namun kini, karya yang mempunyai unsur ritual ini yang masih disimpan telah dijadikan rujukan sejarah seni moden semata-mata.

2.1.2 Rujukan Mengenai Elemen Metafora

Seterusnya, berdasarkan kajian, pengkaji mendapati bahawa banyak elemen metafora yang didapati dalam karya figuratif. Menurut Ostermann (2006), *“.....the messages are more indirect, and demand of us as viewers the task of identifying familiar objects, and their symbolic and associational roles.”* Penghasilan karya menggunakan elemen metafora digunakan oleh artis adalah bertujuan untuk memberikan maksud terhadap karya terhadap dalam cara yang berbeza. Mereka ingin audiens berfikir secara kritikal untuk memahami apa yang ingin mereka sampaikan melalui karya tersebut.

2.1.3 Rujukan Mengenai Elemen Naratif

Berdasarkan kajian dan pembacaan karya figuratif seramik, terdapat banyak karya yang dihasilkan menerapkan elemen naratif. Elemen ini diguna pakai oleh para artis kerana ianya merupakan cara untuk menyampaikan sesuatu penceritaan. Menurut penulisan Whitting (2006), *“.....ceramic narrative has essentially been a continuation and reinvention of the various commentaries and symbols that have covered ceramics, in various forms, for thousands of years.....”*

2.1.4 Rujukan Mengenai Elemen Simbol

Menurut penulisan Whitting (2006), *''.....ceramic narrative has essentially been a continuation and reinvention of the various commentaries and symbols that have covered ceramics, in various forms, for thousands of years.....''*.

2.1.5 Rujukan Mengenai Emosi

Menurut Brommer (2003), *“.....that emotional content is the most important aspect of art. Without emotional content, we make pictures; with it, we create art. If we believe that art is visual communication, then we must communicate – visually instead of verbally.”* Berdasarkan kenyataan ini, jelas menunjukkan bahawa elemen emosi boleh diterapkan dalam penghasilan karya figuratif. Namun begitu, terdapat juga karya yang menunjukkan elemen emosi ini melalui pergerakan tubuh figuratif dalam karya.

2.2 Artis dan Karya Rujukan

2.2.1 Bayu Utomo Radjikin (Malaysia)

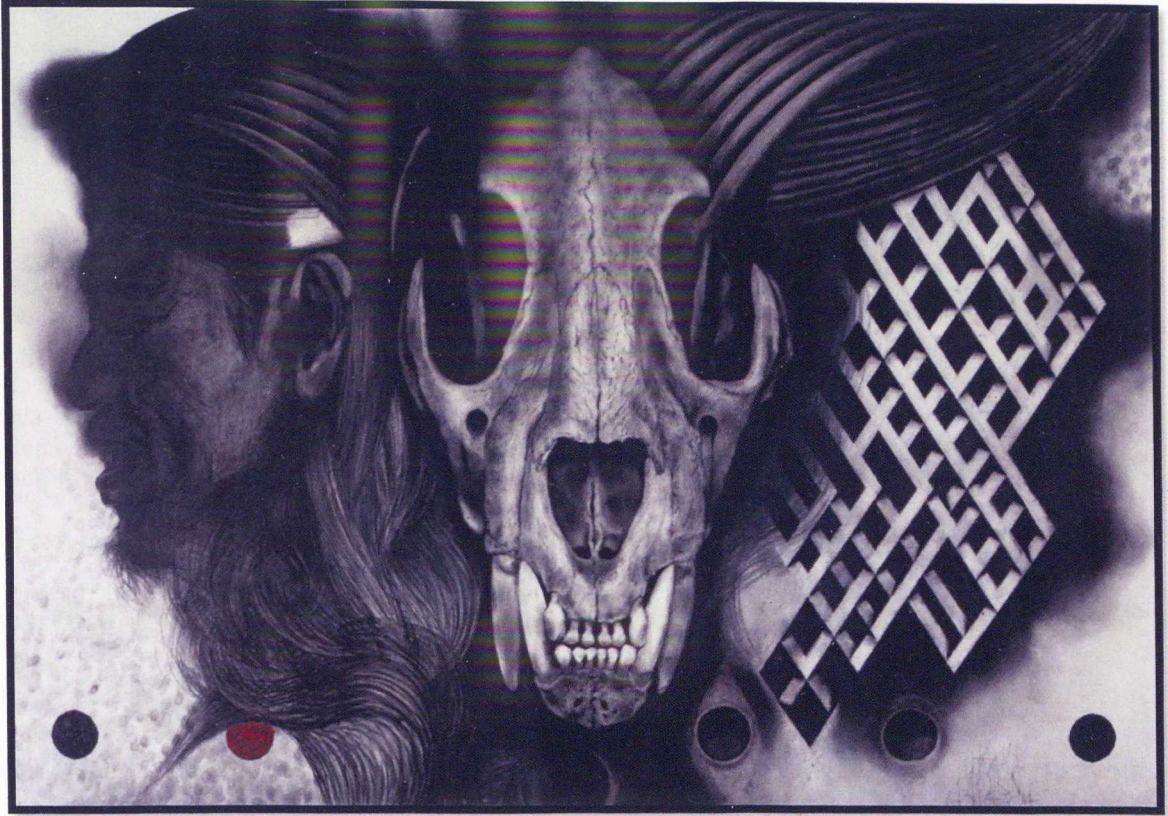

Fig. 1 Tajuk: Humanimal I, (2013)

Media: *Charcoal* dan akrilik atas kanvas

Saiz: 113 x 165 cm

(Sumber: <http://www.thestar.com.my/lifestyle/entertainment/arts/frame-up/2015/03/01/beauty-in-the-skull/>)

Fig. 2 Tajuk: Grin, (2014)

Media: Akrilik atas kanvas

Saiz: 82 x 200 cm

(Sumber: <http://www.thestar.com.my/lifestyle/entertainment/arts/frame-up/2015/03/01/beauty-in-the-skull/>)

Berdasarkan dua karya yang menyetengahkan simbol tengkorak di atas, bahagian tanduk menjelaskan tentang tarikan artis terhadap misteri tengkorak. Penggunaan tanduk sebagai misteri dalam karya seni bukanlah sesuatu yang asing. Bayu Utomo juga tidak ketinggalan dalam menyetengahkan elemen tersebut seperti karya beliau dalam Fig 1 dan Fig 2. Ini diperjelaskan lagi melalui kenyataan beliau, "....every artist has been drawn to the mysteriousness of the skull, or even captured it in the form of a self-portrait."

Fig. 3 Tajuk: Thru,(2014)

Media: Akrilik atas kanvas

Saiz: 80 x 200 cm

(Sumber: <http://www.thestar.com.my/lifestyle/entertainment/arts/frame-up/2015/03/01/beauty-in-the-skull/>)

Fig. 4 Tajuk: Lembu Bertanduk Kambing,(2014)

Media: Akrilik atas kanvas

Saiz: 82 x 173 cm

(Sumber: <http://www.thestar.com.my/lifestyle/entertainment/arts/frame-up/2015/03/01/beauty-in-the-skull/>)

Berdasarkan karya bertajuk Lembu Bertanduk Kambing ini, artis mengetengahkan tanduk haiwan sebagai subjek utama dan merupakan metafora sebagai simbol kekuatan seorang lelaki. Sifat maskulin juga dilambangkan berdasarkan bentuk-bentuk tanduk haiwan yang mempunyai tekstur yang menarik dan

berbeza. Penggunaan tanduk haiwan jantan dipilih oleh Bayu Utomo adalah kerana haiwan jantan menggunakan tanduk sebagai senjata dalam mempertahankan diri dan menunjukkan kekuatannya. Kebanyakan karya beliau menggunakan perlambangan dalam menyampaikan mesej dalam karyanya. Hal ini menjadikan pengkaji tertarik untuk menjadikan karya Bayu sebagai rujukan kerana konsep yang digunakan mempunyai persamaan dengan tajuk kajian. Pengkaji cuba mengaitkan elemen metafora dalam penghasilan karya figuratif dan hal ini dapat dilihat dalam karya yang telah dihasilkan oleh Bayu.

Fig. 5 Tajuk: Qiblat, (2006)
Media: Akrilik atas kanvas
Saiz: 231 cm x 411 cm (3 panel)
(Sumber: <http://bayuutomo.blogspot.my/>)

Berdasarkan karya Qiblat (2006), figura pahlawan dijadikan simbol metafora kepada semangat kekuatan dalam perjalanan hidup seseorang. Rehal pula merupakan perlambangan kepada penunjuk arah dalam kehidupan agar sentiasa di dalam landasan yang benar.

2.2.2 Syed Thajudeen Shaik Abu Talib (Malaysia)

Fig. 6 Tajuk: Springmood (Odissi), 2007

Media: Cat minyak atas kanvas

Saiz: 183 x 450 cm

(Sumber: <http://thebauhausgallery.com/world-art-dubai-2015/>)

Odissi merupakan satu seni tarian yang berasal dari India lebih 2000 tahun yang lalu. Tarian klasik ini memerlukan menimbulkan pergerakan pada tangan, kaki dan badan. Melalui tarian yang mengasyikkan seiring dengan pergerakan tangan dan kaki yang mengikut ritma mendatangkan inspirasi kepada Syed Thajudeen untuk menghasilkan karya yang menunjukkan keindahan pergerakan figura penari tersebut dan disertakan juga bersama emosi dan ekspresi penari.

Berdasarkan karya 'Odissi', Syed Thajudeen telah menghasilkan karya yang menggunakan penari sebagai subjek utama dalam pengisian karyanya. Figuratif penari India tersebut dilukis untuk merepresentasikan susuk bentuk badan wanita serta budaya tarian tradisional di negara India. Karya ini menarik perhatian pengkaji untuk dijadikan contoh rujukan kerana elemen emosi yang terdapat dalam lukisan figuratif yang dihasilkan oleh artis tersebut.